

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

12 MAI 2019

COSMINA

LE JARDIN SECRET DE L'ESPRIT

42 œuvres originales

Série C

Série X

Série Y

Conversation avec Cosmina sur les séries

A l'occasion de la présentation des 42 œuvres et de la publication de son livre d'art "Le Jardin Secret de l'Esprit", Max Laniado demande à Cosmina d'expliquer le pourquoi et le comment de ces séries.

ML: Cosmina. Tout au long des vingt dernières années nous avons assisté à votre évolution de la figuration vers l'abstraction. Je me souviens de la présentation de votre premier tableau totalement abstrait en 2006 au Grand Palais à Paris. Depuis, vous avez expliqué comment vous avez défini votre style si unique, et comment vous avez été influencée par les écrits de Vassili Kandinsky et Paul Klee.

Cosmina : Pour moi, le passage de l'art figuratif vers l'abstraction fut un très long processus. Je n'étais pas prête naturellement à le faire, et j'ai provoqué ce changement radical après avoir testé différentes approches.

En 2004, quand j'essayais de comprendre l'art abstrait, la seule solution qui m'apparut alors était d'aller aux sources de l'abstraction. J'ai donc commencé par lire les écrits et théories développés au Bauhaus par les pères fondateurs de l'abstraction : Vassili Kandinsky, Paul Klee, et Josef Albers.

Mon style de création artistique fut très fortement influencé par Kandinsky et Paul Klee. Ils défendaient l'idée qu'un artiste devrait peindre ses visions intimes. Leurs théories sur l'art m'encouragèrent de me connecter à mon guide spirituel. C'est ce que je fais depuis 2004.

Le livre de François Cheng "Le vide et le plein" a également influencé mon art. Il a aussi confirmé les découvertes de Kandinsky évoquant les visions les plus intimes développées par les Maîtres chinois.

Ainsi que vous l'indiquez, en 2006, j'ai finalement atteint un style d'expression personnel qui est la combinaison des théories sur l'abstraction des Maîtres Modernes et de l'expression artistique chinoise.

En regardant mes tableaux, certains y voient encore une sorte de paysage, et je l'accepte. Toutefois, pour moi, dans mes peintures il s'agit seulement de mouvements et d'énergies en déplacement créées par des formes répétitives et les relations des couleurs. Je ne peux voir rien d'autre.

ML: Il semble que Paul Klee et son symbolisme sont très importants pour vous.

Cosmina: Paul Klee est allé à la source du processus de la création et a engendré un art sophistiqué avec une perspective enfantine. J'adore. Plus j'étudie ses œuvres, plus je découvre. J'aimerais que mes tableaux soient aussi un champ de découverte pour les amoureux de l'art.

Je ne suis pas sûre que le symbolisme de Paul Klee ait affecté mon travail sur papier. Je ne peux pas y voir ses symboles personnels tels que des symboles célestes, des arbres, des flèches ou des yeux.

J'ai très certainement été influencée par ses représentations « comme de la dentelle » montrant des lignes répétitives et des formes schématiques placées entre ces lignes.

Je ressens également un lien entre mes travaux sur papier et les codes secrets créés par Klee tout au long de sa carrière. Dans certaines de ses œuvres, il explore un langage abstrait formé de signes géométriques. C'est la base de mes récents dessins.

Selon moi, "Le jardin secret de l'esprit" est plutôt un langage caché produit par mon subconscient et illisible par les cerveaux humains.

ML: Vos tableaux ont toujours été le fruit de méditations conscientes, même si, de temps en temps, elles ressortent de votre subconscient. Dans « Le jardin secret de l'esprit » vous expérimentez les théories d'André Breton sur l'automatisme dans l'écriture qui furent adaptées par les artistes Surréalistes tels qu'en particulier André Masson.

Pourquoi avez-vous été attirée par ces théories ?

Cosmina: Oui, vous avez raison; mes tableaux naissent de longues heures de méditation et de nombreux essais répétés. Par exemple, mon tableau « Sans titre US 08 », qui est le plus grand que j'ai jamais réalisé jusqu'à aujourd'hui, me prit presque deux ans pour le terminer. Mais je pense que cela valait la peine d'attendre !

Paul Klee définit un artiste d'une manière magnifique : il disait qu'un artiste est comme le tronc d'un arbre d'où la création artistique devrait circuler librement afin d'être révélée au monde extérieur. Etre un véhicule me procure une très grande joie.

Tous les Maîtres Modernes ont utilisé l'Automatisme, et j'étais curieuse d'essayer cette technique. Les œuvres automatiques d'André Masson ne sont pas mes favorites. Par contre, Joan Miro et Wols ont créé de magnifiques dessins.

« Le jardin secret de l'esprit » comprend 42 œuvres originales sur papier conçues avec des formes géométriques répétitives, des lignes et des points. J'ai réparti ces œuvres en trois catégories : X, Y et C. La série X est essentiellement un travail à la plume sur un fond d'aquarelle sur papier. Dans Y, j'ai introduit quelques touches au pinceau. Des cercles caractérisent la série C.

ML: La suppression du contrôle conscient dans le processus de création, pour permettre à l'inconscient de prendre le contrôle peut effectivement apparaître à l'esprit conscient comme un automatisme. Cependant, êtes-

vous certaine que le subconscient ne dirige pas le processus créatif d'une manière cachée et préméditée où tout est planifié et formaté par vos expériences et vos influences acquises ?

Cosmina: Je ne suis pas certaine d'avoir réussi à bloquer complètement l'influence de mon esprit conscient au cours du processus de création du « Jardin secret de l'esprit ». Cependant, mon idée était principalement d'essayer le dessin automatique ou le processus du dessin Surréaliste ininterrompu.

J'ai aussi suivi les enseignements de Paul Klee qui disait "Une ligne est un point qui est parti se promener". Et je me suis beaucoup amusée. Ainsi, j'ai commencé par un dessin, et je me suis tellement amusée que maintenant je ne peux plus arrêter.

C'est comme si ma main était dirigée par un esprit supérieur, plus puissant que ce que peut imaginer mon cerveau humain.

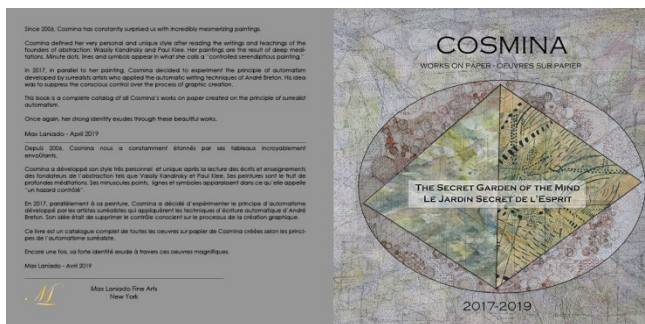
Je ne renie pas mon subconscient en tant que stockeur de mon art. Au contraire, j'espère qu'il sera mon inépuisable fournisseur d'idées.

ML: Quels sont les gains que ces expérimentations vous ont apporté, et comment cela va-t-il influencer vos créations futures ?

Cosmina: Ce processus de réalisation artistique est une expérience réjouissante, et je voudrais le pousser plus loin. En ce moment, je travaille sur une série de très grands dessins appelée « Cathédrale ». J'avais commencé longtemps avant l'incendie tragique de Notre Dame de Paris, et cela n'a aucun rapport avec cet événement. Mon idée est de créer une expérience similaire à celle des fresques de Michel-Ange placées dans la Chapelle Sixtine. Mon but est d'immerger les spectateurs dans une salle couverte de dessins. Je suis sur le point de terminer la troisième partie; donc, cela pourrait prendre des années avant que je termine mon projet « Cathédrale »...

J'ai également fait quelques expérimentations de dessin automatique en gravant des plaques de cuivre. J'ai déjà personnellement imprimé l'un de ces dessins « Sans Titre No.1 » (tirage de 12 exemplaires 18 x 24 in).

Honnêtement, je ne sais pas comment cela va influencer ma peinture. Je vais peut-être me surprendre moi-même.

COSMINA

The Secret Garden of the Mind

Le jardin secret de l'esprit

Works on paper/œuvres sur papier 2017-2019

100 pages, 42 photos en couleur

Disponible sur Amazon: ISBN 978-1-094-89611-3

Max Laniado Fine Arts

New York

Email: contact@laniado-finearts.com

Website: www.laniado-finearts.com